ПРАКТИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГИМНАЗИИ

Мария Дмитриевна Груничева
студентка 4 курса, институт филологии и журналистики,
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
e-mail: lady.gruni4eva2015@yandex.ru
Вера Степановна Логинова
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры методологии образования, факультет психолого-педагогического и специального образования, Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
e-mail: log-vs@yandex.ru

В статье рассматривается содержание и результаты организации разных направлений учебно-творческой деятельности детей, представлена практика вовлечения обучающихся в художественно-творческую деятельность в условиях современной гимназии (на примере 5 класса МАОУ «Гимназия №1» Октябрьского района города Саратова).

Ключевые слова: учебно-творческая деятельность, художественно-творческая деятельность, творческие способности, урок-путешествие, игра, театральная постановка, концерт, школьный фестиваль.

PRACTICE OF INVOLVING STUDENTS IN ARTISTIC AND CREATIVE ACTIVITIES IN A GYMNASIUM

M. D. Grunicheva
4th year student Of the Institute of Philology and journalism in the field of pedagogical education (philological education), Saratov national research state University named After N. G. Chernyshevsky
e-mail: lady.gruni4eva2015@yandex.ru
V.S. Loginova
candidate of pedagogical sciences, docent, associate professor department Methodology of education, of the faculty of Psychological, Pedagogical and Special Education of the N.G. Chernyshevsky Saratov State University
e-mail: log-vs@yandex.ru

Abstract: The article deals with the practice of involving students in artistic and creative activities in a gymnasium (for example, 5 class of MAOU "Gymnasium No. 1" in the Oktyabrsky district of the city of Saratov).

Key words: educational and creative activities, artistic and creative activities, creative abilities, lesson-travel, game, theater production, concert, school festival.

Творчество – есть не просто вид деятельности, но и важный, ключевой элемент любой деятельности как таковой, её высшая форма проявления. Безусловно, тема творческой деятельности школьников всегда являлась одной из самых значимых в педагогической науке. Ведь развитие творческих способностей в детском возрасте способствует формированию творческого потенциала, стимулирует самостоятельность, активность, любознательность личности. Именно в условиях образовательного пространства школы дети вовлекаются в разнообразную художественно-творческую деятельность, имеют возможность проявить свои разнообразные творческие способности.

Исследователи предлагают различные трактовки понятия «творческие способности». В данной работе мы будем придерживаться определений Л. А. Большаковой и О. И. Моткова.

Л. А. Большакова определяет творческие способности, как высокую степень увлечённости, интеллектуальной активности, личностного самопознания [Большакова 2002: 14]. О. И. Мотков указывал в своих работах, что это - способности удивляться и познавать, находить нестандартные решения, ориентирование на открытие нового, на осознание собственного опыта [Мотков 2006: 126].

В психолого-педагогических исследованиях значительное внимание уделяется становлению творческой личности в условиях целостного педагогического процесса (В. П. Беспалько, М. Н. Скаткин, А. В. Хуторской, В. С. Шубинский и др.); развитию творческих способностей школьников путём специальной организации учебно-познавательной деятельности (Д. Б. Богоявленская, Е. А. Глуховская, В. В. Давыдов, А. И. Савенков, И. С. Якиманская и др.); обоснованию принципов, методов и форм активизации творческого потенциала личности в образовательном пространстве учебного заведения (В. И. Андреев, И. П. Волков, В. Т. Кудрявцев, А. М. Матюшкин, А. В. Морозов и др.) [Осанина 2012: 1].

Среди основных видов деятельности, в которые включаются обучающиеся, значительное место занимает учебно-творческая деятельность, которую известный педагог-исследователь В. И. Андреев характеризует как один из видов учебной деятельности, ориентированный на решение учебно-творческих задач, на максимальное использование самоуправления личности. Он видит результат такой деятельности в субъективной новизне, значимости и прогрессивности для развития личности, особенно ее творческих способностей [Андреев 1988: 50].

Учебно-творческая деятельность в образовательном процессе школы осуществляется в нескольких направлениях: художественная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковая деятельность, игровая деятельность. Каждое направление (вид) деятельности имеет свое содержание и результаты.

Художественная деятельность ориентирована на сочинение (создание) детьми музыкальных пьес (музыкальное творчество); рассказов, стихов, сказок и т.д. (литературное творчество); подготовку танцевальных номеров (хореографическое творчество); выполнение рисунков, картин, иллюстраций (изобразительное творчество); подготовку театральных номеров (театральное творчество); исполнение музыкальных, литературных композиций, театральных постановок, танцевальных номеров. Результатами этой деятельности становятся творческие продукты - произведения в различных видах искусства, интерпретация (собственная трактовка) художественных произведений в процессе исполнительства.

Исследовательская деятельность направлена на выполнение учебно-исследовательских работ художественно-эстетической направленности - рефератов, докладов, сообщений по разным проблемам культуры и искусства.

Проблемно-поисковая деятельность обучающихся связана с решением учебных проблемных задач, разрешением проблемных ситуаций.

Особое место в системе учебно-творческой деятельности занимает игровая деятельность. Причем такая деятельность имеет не только занимательную направленность, но и предусматривает активное проявление творческих возможностей детей, таких как творческое моделирование объектов и явлений окружающей действительности; перевод знаний в активное формирование и развитие практических умений и навыков. Результатом такой деятельности выступают творческое художественное отражение окружающей действительности, психологическая пластичность и способность вживаться в образ на основе творческого воображения [Осанина 2012: 2].

Многими исследователями отмечается важность изучения практики вовлечения обучающихся в художественно-творческий процесс в образовательных организациях. Отмечаются результаты влияния художественно-творческой деятельности на обучающихся. К ним можно отнести развитие у детей креативного мышления, способности справляться с различными непредвиденными ситуациями, находить нестандартные решения, умений работать сообща, разрешение проблемных ситуаций, в команде, воспитание чувства ответственности за свои поступки, уважительного отношения к окружающим, формирование культурной, активной, целостной личности и т.д.

Организация данной деятельности опирается на нормативно-законодательную базу (Закон Российской Федерации «Об Образовании в РФ», законопроект «Об образовании в РФ», Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России и др.), где в числе важных задач основного и дополнительного образования детей названы становление мотивации к познанию и творчеству, развитие творческих способностей в различных видах и направлениях образовательной деятельности.

В данной статье мы представим процесс вовлечения обучающихся 5 класса в художественно-творческую деятельность в образовательном пространстве МАОУ «Гимназия №1» Октябрьского района города Саратова. В гимназии активно применяются различные формы внеурочной общешкольной деятельности такие, как *дискуссионный клуб, военно-патриотический клуб «Витязи», клуб интеллектуальных игр, медиацентр*, куда входят радиоузел, типография и телестудия.

Телестудия гимназии, регулярно выпускает новостную передачу – «Дневники гимназии», в подготовке которой участвуют многие учащиеся. Кроме того, в гимназии печатается журнал «Гранат» (выходит раз в месяц), также создаваемый учениками разных классов. На базе гимназии в 1990 году был сформирован орган ученического самоуправления под названием «Союз

неравнодушных», а также открыта «Школа лидеров». Данная гимназия – это пространство для всего нового, для апробации современных образовательных технологий, разнообразных форм организации учебно-воспитательного процесса.

Художественно-творческая деятельность обучающихся организуется как на уроках, так и во внеклассной внеурочной работе активными творческими учителями и классными руководителями. Однако на уроках учитель проводит большую подготовительную работу, закладывая фундамент организации творческой деятельности детей, знакомя их с понятием творчества, психологическими аспектами творческого процесса, что позволяет осознанно включаться в данную деятельность.

Так, учителем С. Г. Крыловой в процессе проведения творческих уроков по литературе и русскому языку в 5-х классах (урок-путешествие (по творчеству М.Ю. Лермонтова), урок-игра (по теме «Фонетика»), урок-концерт (по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и др.) раскрываются различные подходы к понятию творчества и личности творца, рассматриваются возможности сознательного управления творческим процессом, обосновываются способности каждого ученика к творчеству.

Урок-путешествие по литературе, проведённый в данном классе, способствует не только более эффективному освоению темы, но и актуализации собственного детского опыта, знаний по географии, истории, культуре и т.д., развитию воображения, креативного пространственного и аналитического мышления.

Составление учащимися карты путешествия в процессе урока становится важным этапом творческой деятельности и включения личных впечатлений детей, их знаний о писателе. Летом класс совершил поездку-экскурсию на родину М. Ю. Лермонтова вместе с учителем, что послужило основой для проведения данного урока, соединения ярких воспоминаний, эмоций, знаний по различным предметам и творческой работы над продуктом.

Урок-игра позволяет проработать многие моменты затруднений в понимании темы учащимися, актуализирует творческий потенциал, в частности при изучении темы «Фонетика» даже вокальные качества учащихся, а форма урока-концерта помогает совершенствовать у детей навыки выразительного, актёрского чтения художественного текста, а также самопрезентации и самоанализа.

При этом следует отметить положительное эмоциональное отношение учащихся к проблемам творчества, активное участие в их обсуждении, в выполнении творческих заданий.

Результатом качественной работы учителя по включению в творческий процесс на уроках русского языка и литературы стало изменение отношения к домашнему заданию у учащихся, креативность и необычный подход к выполнению стандартных упражнений. Ученики 5 класса самостоятельно придумали и подготовили варианты кроссвордов и ребусов по теме

«Синонимы» и предоставили материал на урок для всех своих одноклассников. Занятие прошло в форме конкурса на решение этих интересных заданий.

Процесс вовлечения учащихся в художественно-творческую деятельность был эффективно реализован учителем и в ходе внеклассной работы. Остановимся на двух конкретных примерах, подтверждающих это.

Первым примером эффективной работы классного руководителя является участие класса в фестивале-конкурсе театральных постановок, который проходил в гимназии, «О доблестях. О подвигах. О славе», посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Учитывая возраст учащихся (5 класс – 11-12 лет) и серьёзность, глубину тематики фестиваля, перед классным руководителем стояла сложная задача – донести всю важность памяти великой победы и великого подвига всего нашего народа, заинтересовать, вызвать отклик, творческое вдохновение учащихся, раскрыть таланты каждого и подготовить достойное выступление. Все эти задачи были полностью реализованы.

Для участия в фестивале и в театрализованной постановке, которая носила название «Военных лет живая память», были привлечены родители, бабушки и дедушки учащихся. Это была настоящая коллективная большая творческая работа, которая сплотила класс. Многочисленные репетиции, длительная, тщательная подготовка спектакля помогли, на наш взгляд, не только развитию потенциала, уверенности в своих силах, но и осознанию собственной, личной ответственности у учащихся за общее дело.

Самым трогательным моментом этого конкурса стало даже не само выступление ребят (хотя оно было действительно очень волнительным и мощным по своей энергии), а именно реакция учащихся на своё выступление. После премьеры постановки они написали на доске в классе обращение к своему учителю. «Мы смогли!» - гласила надпись. Это, безусловно, высшая награда и наивысший результат работы классного руководителя.

Именно таким, на наш взгляд, должен быть процесс вовлечения учащихся в художественно-творческую деятельность: эмоциональным, трудным в плане нагрузки, волнительным, осознанным, целенаправленным и, конечно же, результативным. Ситуация успеха в данном случае стимулирует творческое развитие, усиливает интерес к творческому процессу, придаёт уверенности учащимся, вдохновляет на создание новых проектов.

Учащиеся проявили свои вокальные, актёрские способности, показали себя как художники по костюмам, сценаристы, танцоры, хореографы-постановщики и т.д. Такая комплексная работа с детьми позволяет не только раскрыть их творческий потенциал, но и сделать первый шаг на пути к возможной будущей профессии, к пониманию себя и своих интересов.

Другим ярким примером креативной работы классного руководителя является проведение новогодней праздничной акции «Тайный Санта» (или «Тайный Дед Мороз»).

Идея данной акции заключается в том, что в течение декабря учащиеся вытягивают записки с именем своего одноклассника, которому он должен

подготовить подарок. Таким образом, каждый ученик дарит подарок другому ученику, и все получают подарки, но никто не знает, что это будет и от кого.

Такой интересный формат проведения новогоднего утренника имеет ряд минусов. Так, например, это может быть, невозможность в материальном плане подготовки подарка, а также вероятное негативное отношение к подарку или к подарившему его ученику. Но, по нашему мнению, все эти недостатки можно учесть и исправить в процессе более тщательной и продуманной подготовки, обсуждения идеи с родителями и т.д.

Однако несомненными плюсами этой акции являются ощущение настоящего праздника, новогодней интриги, ожидания подарка, преодоление различных ссор и конфликтов (если таковые имеются) в классе, сплочение детского коллектива. Это проявляется и в процессе подготовки мероприятия, украшения класса всеми учащимися, создания новогодних игрушек и гирлянд своими руками, а также разработки праздничного коллажа с фотографиями и пожеланиями детей.

Ход мероприятия выглядел следующим образом. После выступления на общешкольном празднике учащиеся рассаживаются в своём классе (места расположены как в зрительном зале). В классе стоит большая нарядная ёлка, под которой сложены все подарки. Для поздравления учеников входит Дед Мороз и Снегурочка, которые с приветствием и пожеланиями обращаются к классу и родителям. Снегурочка достаёт по одному подарку и называет имя адресата. Этот ученик выходит на своеобразную «сцену» к Деду Морозу и Снегурочке, но чтобы забрать подарок ему нужно прочитать стихотворение или спеть что-нибудь, то есть показать свой талант.

Эта составляющая данного мероприятия является абсолютно импровизационной и характеризует каждого учащегося, служит одним из вариантов вовлечения учащихся в процесс художественно-творческой деятельности. Творчество проявляется не только на стадии подготовки подарка (создание новогодних сувениров и открыток для одноклассников и учителя своими руками), но и также непосредственно в момент его получения и представления своего таланта учащимися, самопрезентация. Дети прекрасно справились с этой задачей и показали себя. Кто-то отлично танцует, поёт русские народные песни, читает стихи, выступает с обращением и поздравлениями классу и т.д.

Так, данная форма работы имеет намного больше плюсов, и представляет собой замечательную возможность для учителя раскрыть таланты учащихся и узнать их с разных сторон, что особенно важно для педагога, который работает с классом недавно и ещё не так хорошо знаком со всеми детьми.

В гимназии используются различные формы коллективной и индивидуальной работы художественно-творческого характера, такие как конкурсы театральных постановок, инсценированного выразительного чтения стихотворений и прозы, проведение нестандартных видов праздничных мероприятий, уроков-путешествий, уроков-концертов и т.д. Учащиеся активно

посещают различные музеи, квесты, спектакли, участвуют в создании коллекций и выставок школьного музея и библиотеки.

Итак, можно утверждать, что процесс вовлечения учащихся в художественно-творческую деятельность является одним из главных направлений в работе учителя в гимназии, поскольку позволяет достичь высоких результатов как учебной, так и в воспитательной сфере.

Благодаря этому, учащиеся становятся более открытыми и активными, с удовольствием включаются в новые проекты и начинания, создаётся атмосфера успешного сотрудничества детей, как со своим классным руководителем, так и с новыми учителями-практикантами.

Студентам, проходившим практику в гимназии удалось организовать в 5 классе мероприятие по русскому языку на тему «Наши имена», в процессе подготовки и ходе которого учащиеся провели небольшое исследование о происхождении и значении своего имени, создали информационный плакат с результатами своей первой научной деятельности. На уроках литературы – осуществить системную работу по изучению творчества Н. В. Гоголя с использованием групповых заданий на анализ прозаического текста.

Во время занятий художественно-творческого характера можно найти подход к каждому обучающемуся, проявить его способности и таланты, раскрыть с разных сторон, помочь поверить в собственные силы, увлечь новыми формами работы, мотивировать для приобретения каких-либо навыков, умений и т.д.

Важно, чтобы на начальной стадии работы в школе у молодого специалиста появилась возможность общения с опытным учителем, который может помочь грамотно организовать процесс художественно-творческой деятельности учащихся с применением разнообразных форм и методов.

Библиографический список*:*

Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Казань : Изд-во Казанского университета, 1988. 238 с.

Большакова Л. А. Развитие творчества младшего школьника // Завуч начальной школы. 2002. №2. С. 12-16.

Козлова О.А., Лукашенко Н.П. Организация проектной деятельности школьников // Научное обозрение: гуманитарные исследования. 2016. № 4. С. 6-11.

Мотков О. И. Природа личности. Сущность, структура и развитие. М. : Педагогика, 2006. 320 с.

Останина С. А. Художественно-творческая деятельность школьников в образовательном пространстве современной гимназии // Концепт. 2012. №2. С. 1- 9. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvenno-tvorcheskaya-deyatelnost-shkolnikov-v-obrazovatelnom-prostranstve-sovremennoy-gimnazii (дата обращения: 10.01.2020 г.).